

DIRECTORES SIN FRONTERAS GUATEMALA, 24 AL 27 DE JULIO 2018

INFORME

I. INTRODUCCIÓN

Durante los días 24 al 27 de julio de 2018 se realizó en la ciudad de Guatemala el ***I Festival Internacional de Coros de la Escuela Municipal de Música*** organizado por la Escuela Municipal de Música de Guatemala, a través de los directores corales Fernando Archila y Julio E. Julián, con la IFCM y otras instituciones tales como Voce in tempore A.C., Corodemia, Colegios Alemán y Montessori y Coro Alajuela Internacional, donde participaron alrededor de 12 coros, 40 profesores y líderes corales y unos 300 coralistas, nacionales e internacionales.

La Escuela Municipal de Música de la ciudad de Guatemala forma parte del programa social que lleva a cabo el actual alcalde Ricardo Quiñones de la Municipalidad de Guatemala dando continuidad al programa establecido por el antiguo alcalde, fallecido en funciones, Álvaro Arzú, cuya iniciativa está inspirada en el Sistema Nacional de Orquestas y Coros juveniles e infantiles de Venezuela fundado por el Maestro José Antonio Abreu, mejor conocido como "El Sistema".

Durante el festival se impartieron talleres, teóricos y prácticos, de técnicas de dirección, escogencia, preparación y análisis de las partituras, como estructurar el ensayo, formas musicales basado en las obras del repertorio del festival, técnica vocal y técnicas para coros inclusivos, dejando para el cierre un foro para conocer cómo se desarrolló el Sistema Nacional de Coros en Venezuela, cómo, dónde y qué deben hacer los guatemaltecos para seguir construyendo y a su vez mejorar la calidad de su trabajo.

Los coros participantes, incluyendo aquellos coralistas y/o profesores participantes individuales en el festival cuentan con una buena afinación a pesar de no contar con una gran técnica vocal, en algunos casos, dando como resultado un nivel similar de ejecución en casi todos los coros

A pesar de no existir una carrera formal de Dirección Coral, los profesores que llevan adelante esta tarea son profesores egresados de Educación Musical o en su defecto, estudiantes y/o ejecutantes instrumentales que cursan estudios formales en las distintas, escuelas, conservatorios o universidades del país, es decir, son profesionales en otras áreas teniendo la carencia en materias propias de una cátedra de dirección coral.

II. INFORMACIÓN GENERAL

I Festival Internacional de Coros de la Escuela Municipal de Música de Guatemala

Directora coral por la IFCM: Maibel Troia

Directora invitada por la Escuela Municipal de Música de Guatemala: Susie Wilson

Localidad: Escuela de Música Municipal

Repertorio de Canto Común:

- **Himno nacional de Costa Rica**, Prof. Susie Wilson
- **Himno nacional de Guatemala**, Prof. Fernando Archila
- **Rice and beans**: Música popular costarricense, Prof. Susie Wilson

- **Luna de Xelajú:** música popular guatemalteca, Prof. Julio E. Julián
- **Sinfónico Coral:**
Orquesta Infantil de la Escuela Municipal de Música, Prof. Maibel Troia
Fortuna – Carmina Burana de Carl Orff
Halleujah – Oratorio El Mesías de G. F. Haendel

III. RECOMENDACIONES

SUGERENCIAS CON RESPECTO AL FESTIVAL

Considero que la organización del Festival, en conjunción con los objetivos trazados tuvo un éxito rotundo y con creces. En diferentes conversaciones realizadas, a modo personal, con los organizadores y algunos participantes de diferentes edades aunado con el resultado del concierto final, hemos podido cubrir en su primera fase, teórica y prácticamente, las necesidades básicas y superado las expectativas de todos los participantes.

Este tipo de iniciativas son generalmente de gran crecimiento para el movimiento coral de un país. Para continuar con este tipo de iniciativas, estableceremos algunos puntos a tomar en cuenta para el próximo Festival:

Talleres

- **Horario**

El horario de los talleres estuvo limitado por ser impartido solo en horas de la tarde. En total impartimos sólo 6 horas para los talleres y 2 horas para el foro de cierre lo cual consideramos fue corto el tiempo para trabajar a profundidad con los directores los temas de formación e interés común.

Los profesores y líderes corales participantes en los talleres sólo estuvieron presentes en el horario vespertino dado que estarían cumpliendo con sus labores cotidianas durante las mañanas.

- Sugerimos que para la realización de un próximo taller se pueda organizar en una fecha festiva o conceder las horas laborables de modo que todos los participantes puedan recibir estos conocimientos durante todo el día y que puedan aprovechar al máximo el o los talleristas en beneficio del crecimiento del movimiento coral guatemalteco
- Se puedan establecer niveles de formación y organizar los temas a trabajar en cada uno de ellos mientras se establezca la carrera formal del Director Coral

Logística

El trabajo de organización estuvo excelente. Ésta estuvo a cargo de la Dirección de la Escuela Municipal de Música, Prof. Blanca López, y los directores corales Fernando Archila y Julio Julián, siendo los coralistas de la Camerata Vocal Municipal quienes se conformaron en diferentes comisiones de trabajo y los que llevaron adelante estas labores. Admiramos la

capacidad de trabajo de los jóvenes dado que, luego del arduo trabajo diario, pudieron participar musicalmente de los conciertos de la noche.

Tuvimos la grata visita del Alcalde Ricardo Quiñonez durante el ensayo general, y contamos con la presencia de las autoridades de los Colegios Alemán y Montessori.

Durante el ensayo general pudimos apreciar como algunos miembros de la orquesta infantil solicitaron permiso para retirarse de modo de poder cumplir con un concierto de difusión organizado por la Escuela Municipal de Música que podía comprometer el resultado musical del concierto de cierre. Afortunadamente esto se pudo solventar a tiempo.

El trabajo de montaje y desmontaje de los ensayos y conciertos se pudo realizar con la contribución de algunos profesores, participantes o personas asistentes al festival

Sugerimos:

- Que los equipos de trabajo sean conformados por los mismos coralistas, con alternancia, de modo que puedan participar en los talleres de formación
- Que se pueda programar la participación de los voluntarios en los conciertos de mayor relevancia o en su defecto, conformar los equipos de trabajo con personas comprometidas logísticamente con el Festival
- Organizar los conciertos de proyección a la comunidad u otras actividades musicales en la semana previa o posterior al festival
- Que se invite al personal diplomático de los países participantes a las diferentes actividades, especialmente en el concierto de cierre del Festival
- Que se conforme un equipo de logística que esté encargado de la movilización, colocación y retiro de las tarimas, sillas, atriles, etc.
- En la medida de las posibilidades presupuestarias de la Escuela de Música, sugerimos la adquisición de tarimas desmontables, portátiles y ligeras para coros para ser usadas en los diferentes montajes a realizarse

Difusión e información

La información del Festival estuvo difundido a través de la página web de la Escuela Municipal, www.corodemia.com, afiches y trípticos informativos, que pudieron cubrirse con el presupuesto otorgado por la Alcaldía, además de divulgar las actividades por las diferentes redes sociales. Durante el último día del Festival tuvimos la oportunidad de conversar con el departamento de prensa de la Alcaldía. Se sugiere:

- Contar con una mayor difusión, antes, durante y posterior al festival, a través de los diferentes medios de comunicación
- Hacer uso de los medios de comunicación de modo que puedan tener publicidad a mayor escala, con mayor aforo, lograr un mayor apoyo económico y un alcance de mayor impacto en la comunidad.

SUGERENCIAS PARA EL MOVIMIENTO CORAL EN GUATEMALA

Con respecto al desarrollo de los Coros en Guatemala sugerimos diferentes acciones que promuevan el crecimiento de la actividad coral en el país. Estas acciones estarían desarrolladas en las áreas de Formación, Supervisión y Difusión.

FORMACIÓN

Desarrollo de la carrera de Dirección Coral:

- Establecer la carrera de Dirección Coral en los niveles Técnico, Licenciatura y Maestría
- Suscribir convenios con las diferentes universidades Nacionales e Internacionales para la formación de los Directores Corales, tales como Da Vinci en Guatemala, FIU en Miami, etc.
- Participar en talleres de capacitación local, nacional e internacionalmente en beneficio del movimiento.
- Apoyar a los directores para que puedan lograr la formación, parcial o completa, dentro y fuera del país

Trabajo vocal

Los profesores de canto existentes en Guatemala son profesores que solo trabajan el aspecto lírico del cantante. Para poder desarrollar el aspecto vocal, bien sea por trabajo individual o grupal, se sugiere:

- La formación vocal puede realizarse como estudio formal de Canto o por Master Classes que pueda realizarse trimestral o semestralmente siempre y cuando pueda haber seguimiento
- Asignar un profesor de canto que pueda preparar a los diferentes líderes vocales de cada coro de modo que estos puedan llevar la experiencia aprendida al coro al cual pertenezcan
- Incluir el tema de vocalización para coros amateurs dictada por el director invitado o un profesor de técnica vocal para el próximo Festival Internacional

Otras áreas:

Mientras se logre establecer la carrera de Dirección Coral en Guatemala, se sugiere:

- Fortalecer y apoyar los programas existentes para propiciar su crecimiento o expansión
- Continuar con la iniciativa de la Federación Internacional para la Música Coral, IFCM, con el programa Directores sin fronteras
- Proseguir con la celebración del Festival Internacional de la Escuela Municipal de Música, de ser posible cada dos años
- Organizar conciertos de gran masa con cantos comunes o conciertos didácticos en lugares emblemáticos, con repertorio popular y/o Sinfónico Coral
- Fomentar la creación de una Asociación de Directores de Guatemala que puedan organizar talleres, festivales, cursos, etc.
- Difundir la música guatemalteca, composiciones y arreglos, en todas sus formas bien sea antigua, popular o nuevas composiciones
- Formar parte de las diferentes actividades que promueve la IFCM

Se sugiere establecer vínculos con la Escuela de Medicina, específicamente en el área de Otorrinolaringología, de modo que puedan promover desde la salud vocal, a través de charlas informativas, hasta la atención médica del coralista que lo requiera

SUPERVISIÓN Y CANTO COMUN

Con respecto al desarrollo de los coros pertenecientes a la Escuela Municipal de Música expandidos en las diferentes zonas de la ciudad de Guatemala, se sugiere establecer dos áreas de trabajo: la Supervisión y la organización de un Repertorio Secuencial.

Supervisión

El trabajo de supervisión deberá llevarse a cabo por parte de las personas de mayor experiencia de modo que se puedan detectar fácilmente las necesidades de cada uno de los coros y corregirlos adecuadamente. Se pueden crear diferentes equipos de trabajo uniendo a las zonas más cercanas de modo que se fomente el trabajo en equipo fortaleciendo los lazos de compañerismo entre ellos.

Organización de un repertorio secuencial

Se sugiere la organización de un repertorio secuencial para cada tipo de coros, según su nivel de preparación y la época del año a trabajar, de modo que facilite la organización de Cantos comunes que motive a todos los coralistas y profesores a hacer uso de esta práctica.

Este mensaje de unidad les ayudará a crear fuerzas para lograr patronazgos, proyectos, proyección a las comunidades, difundir el trabajo de rescate social que llevan a cabo desde la Escuela Municipal de Música y el empuje necesario para la creación de la cátedra de Dirección Coral en Guatemala.

Durante la visita del Alcalde Ricardo Quiñonez, tuvimos la oportunidad de agradecer su apoyo y compromiso con el movimiento coral de las Escuelas Municipales de Música a quien exhortamos que continuara su apoyo en la creación de la cátedra de Dirección coral conjuntamente con mas coros en las zonas populares de la ciudad.

Todas las sugerencias fueron conversadas en su totalidad con los directores Fernando Archila y Julio E. Julián siendo presentadas en su mayoría durante el foro de directores previo al concierto final.

IV. ACTIVIDADES:

Lunes 23 de Julio

Horario vespertino:

- Llegada a Guatemala
- Ensayo: Realización de ensayo diagnóstico con los Coros de Guatemala para organizar los ensayos durante el festival
- Bienvenida: Recepción de bienvenida a directores extranjeros y Coro de Alajuela Internacional de Costa Rica

Martes 24 de Julio

Sede Colegio Montessori

Horario matutino:

- **Taller Coral:**
Taller montaje de repertorio infantil con los Colegios Montessori y Colegio Alemán a cargo de la Profesora Susie Wilson. Obras: "Guantanamera" y "Move to the Groove"
- **Concierto:** con la participación de 160 niños y adultos distribuidos en cinco coros:
 - Coros del Colegio Montessori, 105 niños
Coro de Pre-Primaria: Niños de 5 y 6 años
Coro de Primaria 1º a 3er. grado: Niños de 7 a 9 años
Coro de Primaria 4º a 6to. grado: Niños de 10 a 12 años
 - Colegio Alemán, 24 niños
 - Coro Alajuela, 26 adultos, 16 coralistas y 8 músicos

Horario vespertino:

- **Taller de Formación:**
Dirigido a: Profesores y líderes corales de Guatemala y del Coro Alajuela Internacional de Costa Rica Tema: Técnica de Dirección, Introducción a Técnicas de Ensayo
- **Ensayo Coral:** Coros del Festival

Miércoles 25 de Julio

Sede Colegio Alemán

Horario matutino:

- **Taller Coral:**
Taller montaje de repertorio infantil con los Colegios Montessori y Colegio Alemán a cargo de la Profesora Susie Wilson. Obras "Guantanamera" y "Move to the Groove"
- **Concierto:**
Coros participantes:
 - Coro del Colegio Alemán
 - Coro del Colegio Montessori
 - Coro Alajuela Internacional

Horario vespertino:

- **Taller de Formación:**
Tema: Coros de inclusión Prof. Susie Wilson
Ensayo Coral: Coros del Festival
- **Concierto de Apertura.** Lugar: Sede Escuela Municipal Zona 1. Antiguo Club Americano
Coros participantes:
 - Conservatorio Nacional de Música, Director Marco Daniel Ovalle
 - Grupo Vocal Doce, Director Vinicio Salazar
 - Coro Juvenil Municipal, Director Julio E Julián
 - Camerata Vocal Municipal, Director Fernando Archila
 - Coro Alajuela Internacional, Directora Susie Wilson

Jueves 26 de Julio

Horario vespertino:

- Taller de Formación:
Tema: Técnica de Dirección, Análisis de Partituras y Técnicas de Ensayo
- Ensayo Orquestal: Orquesta infantil de la Escuela Municipal, Director Otto Letona
- Ensayo Coral: Coros del Festival
- *Concierto Sacro*

Lugar: Catedral Metropolitana

Coros participantes:

- Coro Femenino "Ana María Ortega Pira", Directora Odette de Boccaletti
- Coro Novella, Director Guillermo Alfonso Chocojay Tzian
- Coro Juvenil Municipal Zona 21, Director Ludwig Villeda
- Coro Juvenil Municipal, Director Julio E Julián
- Camerata Vocal Municipal, Director Fernando Archila
- Coro Alajuela Internacional, Directora Susie Wilson

Viernes 27 de Julio

Horario vespertino:

FORO

Temas

Formación de Coros, Estructura del Sistema Nacional de Coros en Venezuela, modelo que inspiró la formación Coral y Orquestal en Costa Rica y Guatemala.

Reflexiones sobre:

- Conformación de una estructura académica de Dirección Coral hasta el IV Nivel en Guatemala
- Organización de Directores y Coros en Guatemala

Ensayo General

Coros del Festival y Orquesta infantil de la Escuela Municipal

Muestra del trabajo realizado al Alcalde Ricardo Quiñonez, otorgación de reconocimientos a los profesores extranjeros

Concierto Final

Entrega de certificados. Lugar: Auditorio de Correos

Coros y orquesta participantes:

- Coro Juvenil Municipal Zona 21, Director Ludwig Villeda
- Coro Municipal, Director Álvaro Corado
- Coro Juvenil Municipal, Director Julio E Julián
- Camerata Vocal Municipal, Director Fernando Archila
- Coro Alajuela Internacional, Directora Susie Wilson
- Coro I Festival Internacional de Coros de la Escuela Municipal de Música de Guatemala, 2018
- Orquesta infantil Municipal, Director Otto Letona